

LITERATURA
PARA INFANCIA,
ADOLESCENCIA
Y JUVENTUD

m

Colección
de propuestas
críticas
nº12 /año 3
Diciembre 2017

ISSN 0719-6016

Umbral

Literatura para infancia, adolescencia y juventud

Colección de Propuestas Críticas

CiEL Chile
Centro de Investigación y Estudios Literarios:
discursos para infancia, adolescencia y juventud

EDITORIA GENERAL:
Claudia Andrade Ecchio.

EDICIÓN DE ESTILO:
Hugo Hinojosa Lobos.

EDICIÓN DE PRUEBA:
Camila Valenzuela León.

DISEÑO DE PORTADA:
Catalina Recabarren.

CORREO ELECTRÓNICO:
contacto@cielchile.org

OTROS CONTACTOS:
<http://cielchile.org/>
<https://www.facebook.com/CIELChile>

PARA REVISAR ESTE Y OTROS NÚMEROS DE *UMBRAL*:
<http://cielchile.org/umbral/>

ÍNDICE

JOSÉ ROVIRA-COLLADO

Canon artístico y criterios de selección de historietas:
las propuestas de Unicómic 3

ADOLFO CÓRDOVA ORTIZ

Tres reflejos de la poesía contemporánea y una pregunta..... 20

PERFIL COLABORADORES-AS..... 38

CANON ARTÍSTICO Y CRITERIOS DE SELECCIÓN DE HISTORIETAS: LAS PROPUESTAS DE UNICÓMIC

JOSÉ ROVIRA-COLLADO

<http://unicomic.blogspot.cl/>

CANON ARTÍSTICO Y CRITERIOS DE SELECCIÓN DE HISTORIETAS: LAS PROPUESTAS DE UNICÓMIC

DR. JOSÉ ROVIRA-COLLADO

UNICÓMIC-AULA CÓMIC-UNIVERSIDAD DE ALICANTE

JROVIRA.COLLADO@GLOUD.UA.ES

RESUMEN

Dentro del concepto de narrativa gráfica encontramos múltiples definiciones (cómic, tebeo, historieta, novela gráfica...) que definen un medio de expresión que conjuga la ilustración y la palabra, considerado como el noveno arte. Aunque es un arte independiente y no es exclusivamente un medio infantil y juvenil, perspectiva que muchas veces lleva a una visión peyorativa o reduccionista del cómic, es indudable la cercanía entre el mundo de la historieta y la Literatura Infantil y Juvenil (LIJ), sobre todo respecto al álbum ilustrado. En consecuencia, en este estudio partimos de dos conceptos centrales desarrollados por la crítica académica de LIJ, canon artístico y criterios de selección, para hacer una aproximación literaria a la narrativa gráfica. Además de un recorrido por los conceptos principales del medio, se hará una descripción de la propuesta de canon artístico desarrollada por *Unicómic, las jornadas del cómic de la Universidad de Alicante*, encuentro internacional que en 2018 cumple 20 años.

PALABRAS CLAVES:

CÓMIC, NARRATIVA GRÁFICA, LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL.

En estos momentos, la identificación del cómic como hiperónimo para referirnos al conjunto de producciones artísticas ilustradas según localización geográfica (*bande dessinée, fumetti, manga*, tebeo, historieta...) que se centran en la narración a través de ilustraciones, donde el texto escrito puede tener mayor o menor relevancia, es una postura irrenunciable para definir este medio como un arte concreto y con una gran relevancia para la formación lectora. Es necesario convenir que todas estas obras están dentro del concepto de noveno arte o arte secuencial (McCloud, 1994; Eisner, 1985) y no son un subgénero literario.

Este medio tiene enormes posibilidades para la *educación literaria* y nos serviremos de muchos conceptos teóricos de la *Literatura Infantil y Juvenil* (LIJ) para su análisis. Además, está directamente relacionado con el *álbum ilustrado* (Tejerina, 2008), primer contacto del lector en formación con una obra con texto literario e ilustración. Sin embargo, es un arte autónomo, que puede ofrecer obras para cualquier edad y del que nos encontramos con multitud de definiciones. Tanto es así que Thierry Groensteen, uno de sus teóricos fundamentales, se refirió a él como “la definición imposible” (cit. en García 39). En esta misma línea, dentro de los estudios hispánicos respecto al cómic, es imprescindible la definición de Álvaro Pons

(2017) como *OCNI: Objeto Cultural No Identificado*.

Por lo tanto, debemos reivindicar el noveno arte como una expresión cultural distinta a la literatura, también conocido como *narración gráfica* (Bartual, 2013). Esta confusión terminológica también conlleva un gran desconocimiento del cómic por parte de los mediadores de lectura. Además de no conocer ningún dato sobre las distintas etapas en la historia del cómic, las variantes geográficas o sus características principales, nos encontramos muchas veces con un recelo, producido muchas veces por esta misma falta de conocimiento.

Los objetivos principales de este trabajo son dos. En primer lugar, queremos presentar la selección de un canon artístico por la asociación *Unicómic*, de la Universidad de Alicante (España). Este canon quiere servir como introducción al medio de lectores competentes que necesitan conocer una serie de modelos fundamentales. En segundo lugar, y también desde la perspectiva de la LIJ, queremos ofrecer una serie de criterios de selección que permitan a cualquier lector analizar detenidamente cualquier obra. Estos criterios también son aplicables al álbum ilustrado, porque hemos dicho que están directamente relacionados.

Muchas de las publicaciones recogidas en el canon presentado pueden tener relación con la literatura y ser reconocidas como obras artís-

ticas fundamentales de las sociedades que las han producido y nuestro análisis parte de una perspectiva filológica, pero el cómic es un medio independiente y no es literatura.

1. METODOLOGÍA Y MARCO TEÓRICO

1.1. CANON ARTÍSTICO Y DE LECTURAS

El canon literario de la LIJ es una de las tareas que más ha preocupado a la crítica en los últimos años (García Padrino, 2005) y basta observar el programa de cualquier encuentro actual de investigación para comprobar que todavía es un tema en desarrollo. Ya en 2002, Antonio Mendoza Fillola hace una completa descripción del concepto demostrando la importancia del mismo y diferenciando entre canon artístico, formativo y escolar:

Un canon, ya sea filológico, escolar o de aula es una muestra representativa y simplificada del sistema literario; todo canon tiene la facultad, aunque sea transitoria, de presentar como referente modélico y clásico a un conjunto de obras y autores. La formación del especialista y la formación del lector escolar está determinada por las características del canon en que se hayan basado las actividades de análisis, de estudio y,

especialmente, de lectura. Entre el *canon* (corpus de obras seleccionadas) y la *competencia literaria* (saberes y habilidades que constituyen el objetivo de formación) median la *participación receptora del lector* (agente de la actualización del texto) y su *capacidad de establecer relaciones y percepciones*. Entre estos tres componentes hay una predeterminación; las actividades formativas dependen de las obras concretas de un canon (Mendoza s/p).

Proponer distintos corpus de obras imprescindibles y describir las características que las configuran como clásicos u obras canónicas ha sido el objetivo de distintas propuestas, como por ejemplo, la selección del Equipo Peonza (Tejerina, 2004). Pedro Cerrillo (2012), respecto al canon escolar de lectura, considera que “[...] todo canon debiera estar formado por obras y autores que, con dimensión y carácter históricos, se consideran modelos por su calidad literaria y por su capacidad de supervivencia y trascendencia al tiempo en que vivieron, es decir, textos clásicos” (3).

Sin embargo, ante esta necesidad de seleccionar clásicos, también presente en el canon de cómic para su reconocimiento académico, debemos asumir distintas prevenciones. En primer lugar, la selección del canon supone una

reducción o limitación del corpus total de obras. En segundo lugar, esta selección responde a las opiniones de determinados especialistas y nunca debe considerarse como universal. En tercer lugar, una propuesta de canon artístico dista mucho de ser útil en un ámbito académico o escolar, por lo que debemos diferenciar entre canon artístico y canon escolar.

De todas maneras, respecto a la selección de un canon de cómic, que podría terminar en una “lectura obligatoria” y la aplicación de determinados criterios de selección, Pedro Cerrillo y Cristina Cañamares avanzan (2007):

Las lecturas obligatorias —las lecturas escolares— hay que aceptarlas y realizarlas. [...] Son lecturas que exigen esfuerzo, disciplina, tiempo y dedicación [...]. Ya la palabra “selección” despierta reticencias en muchas personas, porque se asocia a “elección” de unos y “eliminación” de otros. Debíamos entender “seleccionar”, como dice Geneviève Patte: “...no restringir, sino todo lo contrario, valorar”. En ese sentido entenderemos la importancia de una adecuada selección de lecturas por edades, que oriente, pero que no restrinja, y que tenga como objetivo evitar los fracasos en las primeras lecturas y, con ellos, la aparición de barreras, de

difícil superación posterior, entre libros y niños (78).

Nuestra propuesta no se limita al lector en formación, sino que se centra en las personas que quieren acercarse a este medio por primera vez y necesitan de una selección adecuada.

1.2. EL CANON ARTÍSTICO DE UNICÓMIC

Unicómic es una asociación universitaria encargada de organizar las jornadas de la Universidad de Alicante desde 1999 (Rovira Collado y Rovira-Collado, 2012). Entre los múltiples proyectos de la misma, como el *Dossier Còmic y Literatura* (Baile, 2012), durante los últimos años podemos destacar la configuración de un canon artístico. Muchas de las conferencias y las referencias citadas están incluidas en los programas de diversas ediciones de las Jornadas de Unicómic, disponibles en su *blog*: <http://unicomic.blogspot.com.es/>.

El primer acercamiento hacia la elaboración de este canon pueden situarse en las conferencias “Desarrollo de la comprensión lectora con tebeos: el cómic como libro de texto” (2010) y “Hacia un canon del cómic en español” (2011), del que encontramos un primer resultado publicado en *Primeras noticias. Revista de Literatura* (Rovira-Collado, 2011). Como continuación encontramos “El canon escolar de cómic. Pre-

sentación del proyecto” (2013) y “Del canon artístico al canon escolar de Unicómic” (2014). En ellas se mostraban los resultados obtenidos de exploraciones preliminares en distintos ámbitos (desde encuestas escolares hasta entrevistas a especialistas). Por ejemplo, la primera herramienta de investigación fue la siguiente tabla, que sirvió para conocer los gustos de los asistentes a estas jornadas durante tres años.

Tabla 1. Ficha inicial Canon de Unicómic

Investigación: <i>El Canon el en Cómic.</i> (Unicómic, 2011)	
DIEZ Cómic-Tebeos-Novelas Gráficas que le gustaría que le regalaran para tener en su biblioteca. Incluya, si lo sabe: Título, Autor, Año de la Edición, Editorial, Colección y Número.	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
SEXO:	EDAD: ESTUDIOS:

Posteriormente, Ramón Sánchez Verdú (2013), también miembro de Unicómic, diseñó una encuesta *online* para ampliar el estudio sobre el canon artístico del cómic¹. Pero no sería

hasta el curso universitario *Cómic como elemento didáctico II. Literatura e Historia en viñetas* (noviembre 2013)² que se propondría un primer canon por parte de la asociación Unicómic.

Durante dicho curso, el secretario del mismo, Francisco J. Ortiz, impartió la conferencia “Cómic: El canon occidental (y oriental)”, en la que realizaba un recorrido por distintas propuestas de canon: *Cien libros para un siglo* (2004), del Equipo Peonza y centrado en la LIJ, pero que ya incluye siete cómics; la obra divulgativa *El canon de los comics* (Vidal-Folch y de España, 1996), con una selección de catorce maestros del cómic y catorce obras; las propuestas recogidas en *Komiki Gida* (2013), proyecto coordinado por Antonio Altarriba; las guías *Cómic: Per a totes les mirades* y *Guía de comics...* (ambas de 2005), así como *Brújula para tebeos. Guía de viajes por la Comicteca* (2009); el listado de Álvaro Pons en su *Cárcel de Papel*, que incluía sus 25 títulos favoritos; y otras aportaciones por parte de responsables de otros *blogs* especializados. A estas propuestas se sumaron las del profesorado del propio curso, con nombres como el autor Pablo Auladell, Premio Nacional de Cómic en España en 2016, o el crítico Antonio Martín, con el fin de que el canon resultante fuese lo más rico posible, ade-

¹Todavía accesible en:
https://docs.google.com/forms/d/1jOVdhFoe1nGJnr_kH8V4w3HgdD6yhrt-YmDnYOuImbE/viewform

²<http://aplicacionesdidacticascomicua2013.blogspot.com.es>

más de sujeto desde sus mismos orígenes a la supervisión académica.

Como la mayoría de estas selecciones organiza sus listas por orden numérico, de manera similar a la ficha anterior, se diseñó una tabla con todos los títulos recogidos y las posiciones ocupadas para otorgar una puntuación a cada obra y seleccionar las obras más destacadas.

Posteriormente a este acercamiento, básicamente de aficionados y especialistas españoles, se han añadido otras aportaciones como la selección de *The 20th-century comics canon* del *The Comics Journal* (1999); la propuesta centrada en novela gráfica de Stephen Weiner (2005) *The 101 Best Graphic Novels*; la historia de Stephen Krensky (2008), *Comic Book Century: The History of American Comic Books*; o la obra magna de Paul Gravett (2012) *1001 cómics que hay que leer antes de morir*.

1.3. CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA LA NARRATIVA GRÁFICA

También partiendo desde el ámbito de la LIJ, nos podemos centrar en distintos aspectos para analizar una obra de la narrativa gráfica.

En primer lugar, respecto de la edad adecuada de la lectura de cada obra, Pedro Cerrillo y Santiago Yubero (1996) nos hablan de la importancia de la evolución psicológica respecto a la lectura. Partiendo de los estadios de Piaget,

pueden establecerse distintas etapas en la relación del niño y del adolescente con la literatura:

1. Estadio sensoriomotor (0-2 años);
2. Etapa de preparación y aprendizaje de los mecanismos lecto-escritores (3-6);
3. Etapa de la primera orientación al mundo objetivo. (7-8);
4. Etapa de interés por el mundo exterior (9-11);
5. Etapa de adquisición gradual de la personalidad; y, por último,
6. Etapa de acceso a la lectura plena (+15 años).

La introducción del cómic también se recoge en estas etapas y nos puede servir como argumento para diferenciar el álbum ilustrado, propio de los momentos iniciales, del cómic, que puede servir en cualquier otra etapa.

También Cerrillo (2007) establece unas características que están presentes en la mayor parte de obras de LIJ: contenidos; técnicas y estructuras literarias; formas y ediciones. También identifica la importancia del acompañamiento de las ilustraciones como principal paratexto de la obra de LIJ. Los paratextos (cubierta, título, autoría o colección, entre otros) son el primer contacto del lector o del mediador con el libro, puesto que aportan información valiosa al lector antes de la lectura. Para Gerard Genette, “el paratexto es un elemento que ayuda al lector en la lectura del texto, aunque lo considera un elemento accesorio respecto al propio texto” (cit. en Cerrillo, *Literatura infantil* 59).

Anteriormente, la profesora Teresa Colomer (1999) había realizado una completa in-

vestigación de las publicaciones infantiles y sus criterios de selección son imprescindibles en la formación de cualquier mediador de lectura. Distribuye estos criterios según los siguientes aspectos: 1. La calidad de los libros; 2. Su adecuación a los intereses y capacidades de los lectores. 3. La variedad de funciones que queramos otorgarles. Cada uno de ellos recoge múltiples líneas de interpretación y análisis que nos permiten conocer la adecuación de un libro infantil para un lector determinado.

El profesor de la Universidad de Almería José Manuel del Amo (2003), además de recoger la ficha de clasificación de libros infantiles de la UNESCO, referente de partida a la hora de proponer cualquier criterio de selección, también nos ofrece una magnífica descripción de criterios, distribuyéndolos de la siguiente manera: 1. Criterios estético-literarios. Con tres dimensiones: 1.1. Lingüística, 1.2. Literaria e 1.3. Iconográfica; 2. Criterios pedagógico-didácticos; 3. Criterios lúdico-creativos.

Por último, Gemma Lluch (2003), en una publicación fundamental que, posteriormente, ha sido ampliada, define tres niveles de análisis:

- El primero propone un *Análisis pragmático*, donde diferencia el *Contexto comunicativo*: la infancia, la enseñanza, los libros y el circuito literario, de la *Comunicación literaria* y de la *Ideología* como

conjunto de conceptos, creencias e ideales que transmite cada obra.

- El segundo también introduce los *Paratextos*, como primera ayuda al lector, ya que le permiten acercarse al texto. Define la colección como “hiperlibro”: (formato; número de páginas, indicadores de la edad; cubierta, contracubierta y lomo; nombre de la colección y anagrama, series y tipografía), aspecto que se puede aplicar a las publicaciones periódicas de cómics o series de personajes específicos.
- El último nivel de análisis se centra en el *Texto narrativo* e identifica las características propias de: la estructura narrativa, los personajes, el tiempo y el espacio, los elementos lingüísticos y, de nuevo, la ideología.

Todos estos aspectos se pueden aplicar a la lectura de cómic, siempre que no identifiquemos las ilustraciones como paratextos, ya que, en este caso, el centro de la narración gráfica y elemento imprescindible son estas, y no el texto escrito.

2. RESULTADOS

Aunque un proceso lógico nos llevaría a presentar primero los criterios de selección y posteriormente las obras del canon, por coherencia

cronológica con nuestra investigación, presentamos primero el canon (2015), y posteriormente los criterios de selección (2017). Como hemos visto, la recopilación del canon es anterior y no sigue necesariamente todos los criterios de selección, pero la concreción de los criterios sí que se ha visto influida por lo trabajado durante la investigación sobre el canon.

2.1. CANON ARTÍSTICO DE UNICÓMIC

Desde el principio de esta línea de investigación (Rovira-Collado, 2011), han pasado varias etapas y publicaciones (AA.VV., 2014; Rovira-Collado y Ortiz, 2015) y el proyecto sigue en activo. Nuestro canon se compone en estos momentos de treinta obras y responde a todo el proceso de selección mencionado anteriormente. Las obras están organizadas según el número de veces que aparecen en las distintas clasificaciones y listados analizados por Francisco J. Ortiz y Ramón Sánchez Verdú, principalmente. Son treinta obras, pero la mayoría comparte una misma numeración en el listado, como el caso de *Tintín* y *Astérix* en la tercera posición, ya que han alcanzado las mismas puntuaciones.

Tabla 2. Canon Artístico de Unicómic
(30 obras)

(Rovira-Collado y Ortiz-Hernández, 2015)

1.º <i>Maus</i> (Art Spiegelman).
2.º Serie <i>Blueberry</i> (Jean-Michel Charlier & Jean Giraud 'Moebius').
3.º Serie <i>Astérix</i> (René Goscinny & Albert Uderzo).
3.º Serie <i>Tintín</i> (Hergé).
5.º <i>Paracuellos</i> (Carlos Giménez).
6.º <i>Contrato con Dios</i> (Will Eisner).
6.º Serie <i>Corto Maltés</i> (Hugo Pratt).
6.º <i>The Sandman</i> (Neil Gaiman et al.).
6.º <i>Watchmen</i> (Alan Moore & Dave Gibbons).
10.º <i>Adolf</i> (Osamu Tezuka).
10.º <i>Agujero negro</i> (Charles Burns).
10.º <i>Calvin & Hobbes</i> (Bill Watterson).
13.º <i>El eternauta</i> (H. G. Oesterheld & Francisco Solano López).
13.º <i>Little Nemo in Slumberland</i> (Winsor McCay).
13.º <i>Mort Cinder</i> (H. G. Oesterheld & Alberto Breccia).
13.º <i>El Príncipe Valiente</i> (Harold Foster).
13.º <i>The Spirit</i> (Will Eisner).
13.º <i>V de Vendetta</i> (Alan Moore & David Lloyd).
19.º <i>Akira</i> (Katsuhiro Otomo).
19.º <i>Animal Man</i> [n.ºs 1-26] (Grant Morrison & Chas Truog).
19.º <i>Arrugas</i> (Paco Roca).
19.º <i>Batman: Año uno</i> (Frank Miller & David Mazzucchelli).
19.º <i>El almanaque de mi padre</i> (Jiro Taniguchi).
19.º <i>Flash Gordon</i> (Alex Raymond & Dan Barry et al.).
19.º <i>From Hell</i> (Alan Moore & Eddie Campbell).
19.º <i>Jimmy Corrigan</i> (Chris Ware).
19.º <i>Las aventuras de Spirou y Fantasio</i> (André Franquin).
19.º <i>Mafalda</i> (Quino).
19.º <i>Persépolis</i> (Marjane Satrapi).
19.º <i>Superlópez</i> (Jan).

El listado es más amplio y recoge otras muchas obras, como mencionaremos en las conclusiones, pero consideramos estas treinta propuestas un listado operativo y equilibrado que permita acercarse al noveno arte a cualquier lector competente. Este listado ha sido refrendado recientemente por la crítica académica, ya que José Pablo Gallo León (2017) ha publicado en la prestigiosa revista *BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació* una investigación de la presencia del cómic en las bibliotecas universitarias españolas, usando este canon como listado de referencia.

2.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN

Durante el desarrollo de esta investigación, la profesora Pilar Pomares, especialista en álbum ilustrado y coordinadora del *Club de Lectura Universitario de Cómic y Álbum ilustrado (CLUECA)* de la Universidad de Alicante, junto con otros tres investigadores de Unicómic, diseñó una ficha de análisis para cómic y álbum ilustrado (Rovira-Collado, Pomares, Rovira y Baile, 2017). Hemos considerado necesario incluir ambos medios, cómic y álbum, porque la investigación originaria se basaba en publicaciones de narrativa gráfica centradas en el poeta alicantino Miguel Hernández y el rango de obras es muy diferente. Además, desde nuestra perspectiva docente, es interesante pro-

poner una herramienta que sirva para ambos medios, ya que muchas veces son confundidos, tanto por jóvenes lectores como por docentes en formación.

Podemos considerar esa ficha como una estructuración de los criterios de selección, ya que se basa en distintos modelos e investigaciones precedentes (Tejerina, 2008; Durán, 2006; Castillo Vidal, 2004; Muro Munilla, 2004; Silva-Díaz y Corchete, 2002; Nikolajeva y Scott, 2001) basadas en la lectura tanto de cómic como de álbum ilustrado, junto con la selección de criterios de obras de LIJ antes citados. Hemos agrupado los contenidos en diez aspectos generales a analizar que recogen más de cincuenta ítems para describir cualquier tipo de obras que incluyamos dentro de la narrativa gráfica.

Tabla 3. Criterios de selección Cómic y Álbum Ilustrado. Unicómic 2017.

(Rovira-Collado, Pomares, Rovira Collado y Baile, 2017).

AUTORÍA (GUION E ILUSTRACIÓN)	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Cuántas personas participan en el proceso creativo? ¿Quién/es es/son? • ¿Es el/la autor/a del texto el/la mismo/a que el/la de las ilustraciones? • ¿Qué sabemos de estas personas? • ¿Se reconoce el estilo propio?, ¿la trayectoria profesional? • ¿Existe sinergia entre ambas personas?
--	--

GÉNERO	<ul style="list-style-type: none"> • Álbum ilustrado • Libro de imágenes, libro ilustrado, poesía ilustrada. • Tira cómica o humor gráfico. • Historieta, tebeo, cómic o novela gráfica.
ELEMENTOS MATERIALES	<ul style="list-style-type: none"> • Formato del álbum, cómic (grapa), novela gráfica... • Tipografía/s elegida/s. • Uso de mayúsculas/minúsculas, rúbrica, resaltado, onomatopeyas... • Tipo de papel y calidad de la edición. • Fondo de página y tipografía. • ¿Se juega con estos elementos? • ¿Podemos considerar el texto como imagen?
CONSTRUCCIÓN NARRATIVA	<ul style="list-style-type: none"> • Argumento. • Tema/s principal/es y/o secundarios. • Estructura narrativa y montaje. • Título. • Tipo de narración. • Narra el texto, las ilustraciones, ambos, ¿cómo? • Ritmo narrativo (<i>flash backs</i>, <i>flash forwards</i>...). • Tiempo verbal predominante. • Espacio/s en los que se desarrolla la historia.
ILUSTRACIONES Y VIÑETAS	<ul style="list-style-type: none"> • Cubierta, portada, contraportada y guardas. • ¿Son elementos motivadores? ¿aportan información? ¿Tienen un uso concreto? • Técnica/s de ilustración. Tradicionales y/o digitales. • Calidad artística. • Procedimientos expresivos/visuales/ gráficos (perspectiva, textura, paleta de colores, metáforas visuales...). • ¿Cómo están secuenciadas las ilustraciones? • Formato de página y viñetas. • ¿Qué significados aportan? • ¿Se pueden leer las ilustracio-

	<p>nes por separado del texto?</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Existen códigos específicos (viñetas, cartelas, globos, bocadillos, indicadores movimiento...)? • Encuadre, tipos de planos, ángulos y montaje.
LENGUAJE Y REPRESENTACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de texto. • Personajes. • Recursos expresivos (reiteraciones y repeticiones, sinonimia, uso de símiles, encadenamiento, rima, humor, capacidad de análisis/síntesis, tipología textual, simbología...). • Tipo de relación que se establece entre texto e ilustraciones. • ¿Hay interrelación entre el estilo/color/tono del texto o estado de ánimo del texto/personajes? • ¿Admite una lectura o varias?
PARATEXTOS (PERITEXTOS Y EPITEXTOS)	<p>PERITEXTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Portada, título, colección, edad recomendada, datos de autoría, introducción y textos complementarios. Otros. <p>EPITEXTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Guías de lectura, publicidad y <i>booktrailers</i>, reseñas (en revistas especializadas o en Internet). Otros.
POSIBILIDADES DIDÁCTICAS	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Facilita la construcción de significado por parte del lector/a? • ¿Aporta algo? ¿Qué sensaciones produce? • ¿Podríamos usarlo en clase o recomendar su lectura? • Posibles actividades para realizar antes, durante o después de la lectura. • ¿Nos lleva a otras lecturas?
PÚBLICO OBJETIVO	<ul style="list-style-type: none"> • Finalidad. • Edad recomendada. • Doble destinatario.

VALORACIÓN ARTÍSTICA (Y LITERARIA)	<ul style="list-style-type: none"> Opinión crítica sobre el valor de la obra analizada.
------------------------------------	--

3. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Respecto al canon artístico, y según las aportaciones del Francisco J. Ortiz en las citadas conferencias, podemos extraer varias ideas. En primer lugar, destaca el valor absoluto de *Maus* (1º) de Art Spiegelman, por un lado, y del autor Will Eisner, con *Contrato con Dios* (6º) y *The Spirit* (13º), que permanecen desde hace años en los primeros puestos de toda selección del cómic de referencia, junto con la vigencia de las series europeas más populares como *Teniente Blueberry* (2º), *Tintín* (3º), *Astérix* (3º) y *Corto Maltés* (6º). La presencia del cómic de superhéroes es ineludible, sobre todo a partir de la renovación temática que iniciaron Alan Moore y Frank Miller con *Batman: Año uno* (19º) y posteriormente Neil Gaiman *The Sandman* (6º) y el *Animal Man* (19º) de Grant Morrison. Moore aparece como el guionista más importante en nuestra selección: *Watchmen* (6º), *V de Vendetta* (13º) y *From Hell* (19º). Respecto a la versión ortodoxa del género, destacan dos guionistas de Marvel Comics: Stan Lee y Chris Claremont frente a los creadores clásicos. Estas primeras apreciaciones demuestran una presen-

cia predominante del cómic europeo y norteamericano en las listas analizadas.

En segundo lugar, y respecto a la anterior idea, nuestro canon recoge una escasa presencia del manga, con la salvedad de Osamu Tezuka *Adolf* (10º), *Akira* (19º) de Katsuhiro Otomo, y Jiro Taniguchi con *El almanaque de mi padre* (19º). De la misma manera, el cómic independiente estadounidense no aparece debidamente representando, siendo un espacio fundamental de experimentación y calidad artística, con la excepción de Charles Burns y *Agujero negro* (10º) y, en menor medida, Chris Ware con *Jimmy Corrigan* (19º). También los clásicos reclaman una mínima presencia, con el citado *The Spirit* (13º), *El Príncipe Valiente* (13º) de Harold Foster, y *Flash Gordon* (19º) de Alex Raymond y Dan Barry.

Como cómic latinoamericano, solamente aparecen autores argentinos, como el guionista Héctor G. Oesterheld, por *El eternauta* (13º) y *Mort Cinder* (13º) y el autor completo Quino, con su imprescindible *Mafalda* (19º). Siendo una propuesta basada principalmente en listados e investigadores del estado español, también destaca la escasa presencia del tebeo español, con *Paracuellos* (5º) de Carlos Giménez, el *Superlópez* (19º) de Jan y *Arrugas* (19º) de Paco Roca.

En tercer lugar, como obras enfocadas a un “público infantil”, encontramos los ya cita-

dos *Tintín* (3º), *Astérix* (3º) *Mafalda* (19º). *Superlópez* (19º) junto con obras como *Calvin & Hobbes* (10º) de Bill Watterson, *Little Nemo in Slumberland* (13º) de Winsor McCay, y *Las aventuras de Spirou y Fantasio* (19º) André Franquin, demostrando que el canon artístico no puede ser solamente una propuesta infantil, ya que estas obras permiten una segunda lectura adulta, muchas veces con mayor apreciación estética, y que el resto de las obras seleccionadas son para lecturas adolescentes o adultas.

Esta segmentación de los resultados nos ofrece un listado ajustado y equilibrado, pero como ante cualquier canon, aparecen mil nombres que no han podido ser incluidos en esta primera selección. Como ya hemos mencionado, esta propuesta inicial de canon artístico, aunque ya ha sido validada por posteriores investigaciones, es simplemente una primera aproximación y nuestro objetivo es ampliar próximamente el listado a cien títulos, siguiendo el procedimiento de esta investigación.

Asimismo, hemos observado algunas carencias relevantes, como por ejemplo, la presencia mínima de autoras, con *Persépolis* (19º) de Marjane Satrapi en penúltima posición, por lo que en futuras publicaciones queremos incidir en este aspecto y hacer propuestas específicas desde la perspectiva de género. Por último, este canon artístico puede ser una propuesta adecuada para el lector competente o el mediador en la

formación lectora, pero no se ajusta a las necesidades de un canon escolar o formativo. Ya se han realizado distintas investigaciones universitarias en torno a obras que están dentro de nuestro canon, como *Tintín*, *Astérix* o *Superlópez*, u otros personajes como los *Pitufos* o *Mortadelo y Filemón*, que sí podrían estar dentro una propuesta de canon escolar.

Respecto de los *criterios generales de selección*, el objetivo de futuras investigaciones es ampliar su uso en distintos ámbitos. En primer lugar, la podemos aplicar para describir detenidamente las treinta obras del *Canon de Unicómic* (2015) y confirmar la validez de dichas obras a través de distintas propuestas didácticas en distintos niveles académicos. Por fortuna, cada vez más, encontramos proyectos docentes y actividades concretas centradas en el cómic.

En segundo lugar, queremos validar estos criterios a través del análisis de múltiples obras y con la colaboración de nuestro alumnado universitario, en distintos trabajos finales de grado o máster, para confirmar que son unos criterios operativos y que pueden ayudar en el análisis de las obras a cualquier persona, especialistas o lectores y lectoras de cómic y álbum en formación.

Como horizonte más lejano de nuestra investigación sigue presente la necesidad de un canon escolar, en constante transformación y adaptable a distintas situaciones didácticas, pero

consideramos que las dos herramientas presentadas son pasos imprescindibles para la consecución de dicho objetivo en un futuro cercano.

BIBLIOGRAFÍA

- AA.VV. *Cómic: Per a totes les mirades*. Barcelona: L'Hospitalet: Biblioteca Central Tecla, 2005. Impreso.
- AA.VV. *Guía de cómics...* Madrid: Subdirección General de Bibliotecas, 2005. Impreso.
- AA.VV. "Innovar e investigar desde la narración gráfica: hacia un canon literario del cómic". *XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de calidad*. Alicante: Universidad de Alicante. 2014. 771-788. Digital.
<http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/41850>
- Altarriba, Antonio, coord. *Komiki Gida*. Mondragón: Biblioteca del Ayuntamiento de Mondragón, 2013. Impreso.
- Amo, Jose Manuel de. *Literatura infantil: claves para la formación de la competencia literaria*. Málaga: Aljibe, 2003. Impreso.
- Baile, Eduard, ed. "Dossier: Còmic i literatura". *Ítaca. Revista de Filología* 3. Alicante: Universidad de Alicante. 2012: 15-33. Impreso.
- Bartual, Roberto. *Narraciones gráficas. Del código medieval al cómic*. Madrid: Factor Crítico, 2013. Impreso.
- Biblioteca Regional de Murcia. *Brújula para tebeos. Guía de viajes por la Comicteca*. Murcia: BRMU, 2009. Impreso.
- Castillo Vidal, Jesús. "Fundamentos teóricos del análisis de contenido en la narración secuencial mediante imágenes fijas: el cómic". *El profesional de la información* 13.4 (2004): 248-271. Digital.
<http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2004/julio/1.pdf>
- Cerrillo, Pedro. "Educación literaria y canon escolar de lecturas". *Boletín Leer.es* 73 (2012): 1-17. Digital.
<http://portales.mineduc.cl/usuarios/bcra/Fi-le/boletin73/Canon%20lecturas%20escolas-Pedro%20Cerrillo.pdf>
- . *Literatura Infantil y Juvenil y educación literaria*. Barcelona: Octaedro, 2007. Impreso.
- Cerrillo, Pedro y Santiago Yubero García. "Qué leer y en qué momento". Pedro Cerrillo y Jaime García Padrino. *Hábitos lectores y animación a la lectura*. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1996. 285-292. Impreso.
- Cerrillo, Pedro y Cristina Cañamares. "Recursos y metodología para el fomento de la

- lectura". *CEE Participación Educativa* 8 (jul. 2008): 76-92. Digital. <http://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/91523/00820113013775.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Colomer, Teresa. *Introducción a la literatura infantil y juvenil*. Barcelona: Síntesis, 1999. Impreso.
- Durán, Teresa. "Leer un álbum, ¿es fácil! Una manera de interpretar y criticar los álbumes ilustrados". *Peonza* 75/76 (2006): 7-21. Impreso.
- Eisner, Will *El cómic y el arte secuencial*. Barcelona: Norma, 2007. Impreso.
- Equipo Peonza. *Cien libros para un siglo*. Madrid: Anaya, 2004. Impreso.
- Gallo León, José Pablo. "Presencia del cómic en las bibliotecas universitarias españolas". *BiD: textos universitarios de biblioteconomía i documentació* 38 (jun. 2004): s/p. Digital. <http://bid.ub.edu/es/38/gallo.htm>
- García Padrino, Jaime. "El canon en la literatura infantil o el debate interminable". *Literatura Infantil y Educación Literaria*. Eds. Carmen Utanda, Pedro Cerrillo y Jaime García Padrino. Cuenca: Universidad de Castilla La Mancha, 2005. 63-86. Impreso.
- García Fernández, Santiago. *La novela gráfica*. Bilbao: Astiberri, 2010. Impreso.
- Gravett, Paul, ed. *1001 cómics que hay que leer antes de morir*. Barcelona: Grijalbo, 2012. Impreso.
- Krensky, Stephen. *Comic Book Century: The History of American Comic Books*. Minneapolis: Twenty-First Century Books, 2008. Print.
- Lluch, Gemma. *Análisis de narrativas infantiles y juveniles*. Cuenca: CEPLI-Universidad de Castilla-La Mancha, 2003. Impreso.
- McCloud Scott. *Entender el cómic: el arte invisible*. Bilbao: Astiberri, 2005. Impreso.
- Mendoza, Antonio. "La renovación del canon escolar: la integración de la literatura infantil y juvenil en la formación literaria". *El reto de la lectura en el siglo xxi*. Eds. Hoyos Ragel et al. Granada: Grupo Editorial Universitario, 2002. 21-38. Digital. <http://www.cervantesvirtual.com/obra/la-renovacin-del-canon-escolar---la-integracin-de-la-literatura-infantil-y-juvenil-en-la-formacin-literaria-0/>
- Muro Munilla, Miguel Ángel. *Análisis e interpretación del cómic. Ensayo de metodología semiótica*. La Rioja: Servicio de publicaciones Universidad, 2004. Impreso.
- Nikolajeva, María y Carole Scott. *How picture-books work*. New York: Routledge, 2001. Print.

- Pons, Álvaro. *La Cárcel de Papel. Diario de un lector de tebeos* (2002-2016). Madrid: Confluencias, 2017. Impreso.
- Rovira-Collado, José y Francisco Javier Ortiz Hernández. "Hacia un canon escolar del cómic: Tecnologías para su desarrollo, difusión y aplicación didáctica en el aula de lengua y literatura". *Retos en la adquisición de las literaturas y de las lenguas en la era digital*. Valencia: Universitat Politècnica de València, 2015. 503-508. Digital. <https://riunet.upv.es/handle/10251/57649>
- Rovira Collado, Joan Miquel y José Rovira-Collado. "Unicómic cumple 15 años. Análisis de las jornadas del cómic de la Universidad de Alicante". *Tebeosfera* 10 (22 de oct. 2012): s/p. Digital. <https://www.tebeosfera.com/documentos/unico-mic-cumple-15-anos-analisis-de-las-jornadas-del-comic-de-la-universidad-de-alicante.html>
- Rovira-Collado, José; Pilar Pomares Puig; Joan Miquel Rovira Collado y Eduard Baile López. "Ilustrando la poesía: cómics y libros ilustrados sobre Miguel Hernández". *Miguel Hernández, poeta en el mundo. IV Congreso internacional*. Universidad de Alicante, Universidad Miguel Hernández, Diputación de Alicante, noviembre de 2017. En prensa.
- Rovira-Collado, José. "Canon y promoción lectora desde los cómics". *Primeras Noticias. Revista de Literatura* 258-259 (2011): 25-30. Barcelona: Centro de Comunicación y Pedagogía. Impreso.
- Sánchez Verdú, Ramón. "Canon literario de cómic". *Encuesta online*. (2013). Digital. <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2NysHR9zdC-azQ5QWKHYo3ISvVIKnKqK0L4Y96yp5ac9p8w/viewform>
- Silva-Díaz, Cecilia y Teresa Corchete. "Ver y leer historias a través de dos códigos". *Siete llaves para valorar las historias infantiles*. Dir. Teresa Colomer. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2002. Impreso.
- Tejerina, Isabel. "Un modelo de análisis del álbum ilustrado. Siete ratones ciegos de Ed Joung". *CLIJ. Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil* 215 (2008): 44-52. Impreso.
- . "El canon literario y la literatura infantil y juvenil. Los cien libros del siglo XX". *Revista de la Asociación de Amigos del Libro Infantil y Juvenil* 12 (2004): 17-25. Digital.

<http://www.cervantesvirtual.com/obra/el-canon-literario-y-la-literatura-infantil-y-juvenil-los-cien-libros-del-siglo-xx-0/>

Vidal-Folch, Ignacio y Ramón de España. *El canon de los comics*. Barcelona: Glénat, 1996. Impreso.

Weiner, Stephen. *The 101 Best Graphic Novels*. New York: NBM, 2005. Print.